

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA

Muusikaosakond

Jazzmuusika õppekava

Maario Pihlak

BAND SESSIONS

Loov-praktilise lõputöö kirjalik osa

Juhendaja: Ain Agan

Kaitsmisele lubatud .....

Viljandi 2014

SISUKORD

SISUKORD	2
SISSEJUHATUS.....	3
1. MINU DIPLOMIKONTSERDI KAVA SUURES OSAS MÕJUTANUD MUUSIKUD	5
1.1. John Petrucci.....	5
1.2. Steve Vai	7
1.3. John Frusciante.....	8
1.4. Bill Evans	8
2. DIPLOMIKONTSERTI KOOSSEIS JA REPERTUAAR	10
2.1. Diplomikontserdi koosseis.....	10
2.2. Diplomikontserdi repertuaar	11
3. ÕPIKOGEMUSTE KIRJELDUS	14
4. ETTEVALMISTUSED KONTSERDIKS	16
KOKKUVÕTE	18
MÄRKUSED JA KOMMENTAARID	19
KASUTATUD MATERJALID	20
LISAD	21
Lisa 1	21
Lisa 2	25
Lisa 3	27
Lisa 4	31
Lisa 5 Lavaraider.....	35
Lisa 6 Kontserdi plakat	36
SUMMARY	37

SISSEJUHATUS

Muusikast rääkimine või muusikast kirjutamine on mõneti selle kauni kunsti tegelikust sihist kõrvalekallutav. Juhib ju muusika meid sõnade, määratluste ja tõestamiste maailmast kaugemale. Sinna, kus helid, voogavus, harmoonia. Viidates tõigale, et verbaalsete targutuste kõrval on veel midagi. Üli-ülrikaunist. (Terviseleht 2014)

Helikunstil on maagiline jõud, mille mõju avaldub läbi emotsioonide suutes meis äratada sügavaid tundmusi. Antud väide on minu jaoks piisav argument tegeleda taolise erialaga nagu muusika. Et luua midagi, vajame Looja väge ning inimesi, keda kasutada. Olles aastaid vaevelnud randmevigastuse ja muusikast eemalolemisega õnnestus mul lühikese perioodi vältel siiski kirjutada mõned lood, leida muusikud ning moodustada diplomikontserti jaoks bänd. Viimase abil püüan edasi anda oma viimase aja muusikalise eelistuse, mõtted ja tunded.

Lõputöö teoreetiline osa „Band Sessions“ kätkeb endas materjali, mille olen praktiliselt kogunud, valmis kirjutanud viimaste kuude jooksul koos mõningate eranditega. Kogu perioodi on toetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias õppides omandatud teadmised, mida püüan antud töös ja diplomikontserdil rakendada.

Kontserdi idee omaloomingut esitada tekkis õppeaasta teises pooles, kui sattusin kuulama oma lemmikartistide vanu lugusid. Need julgustasid mind looma midagi uut ja isikupärast. Mõtteid, mida soovisin teostada, oli piisavalt. Suur tahe pilli mängida viis mind ühest etapist teiseni, kuni jõudsin välja teemani „Band Sessions“.

Minu loov-praktilise lõputöö teoreetilise osa eesmärgiks on anda ülevaade diplomikontserdil esitatavast kavast ning kirjeldada mind mõjutanud muusikuid, lugude valmimise ja *bandi* moodustamise protsessi.

Töö esimeses peatükis kirjeldan muusikuid, kes on mõjutanud ning inspireerinud minu diplomikontserdil esitatavat kava. Teises osas annan ülevaate kontserdi koosseisust ja repertuaarist.

Kolmandas osas kirjeldan oma õpinguid Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias ning neljandas annan infot kontserdi ettevalmistuste kohta.

1. MINU DIPLOMIKONTSERDI KAVA SUURES OSAS MÕJUTANUD MUUSIKUD

1.1. John Petrucci

John Petrucci on tuntud grammiga auhinnatud kitarrist ning progressiivse *metal* bändi Dream Theater rajaja. Samuti on ta bändi produtsent ning põhi laulukirjutaja. Lisaks tegutseb John bändis nimega Liquid Tension Experiment ning on selle originaalliige. Petrucci on mitmeid kordi osa võtnud Joe Satriani prežiisest G3 tuuridest koos Steve Vai, Eric Johnsoni ja Paul Gilbertiga. (John Petrucci Official Website 2014)

John sündis 12.07.1967 New York'is. Kitarri hakkas ta mängima 12-aastaselt. Pärast seda mõistis Petrucci üsna kiiresti, et muusika ja kitarrimäng on tema peamine kirg ning asus pilli harjutama kuni 6 tundi päevas. Johni mängustiili mõjutasid sellised kitarristid nagu Steve Morse, Al DiMeola, Steve Howe, Allan Holdsworth, Steve Ray Vaughan, Randy Rhoads, Joe Satriani, Steve Vai, Alex Lifeson, Yngwie Malmsteen. Nimetatud pillimehed on ka minu muusikalise maitse kujundamisel suurt rolli mänginud. Pärast keskkooli lõpetamist asus Petrucci õppima Berklee College of Music'sse. (Ibid)

1995. aastal avaldas John õppevideo „Rock Discipline“, mida olen ka ise vaadanud ning saanud sealt palju uusi teadmisi soojenduse ning tehnika harjutamise kohta. 1998. ja 1999. aastal avaldati albumid „Liquid Tension Experiment“ ja „Liquid Tension Experiment 2“, kus paistab eriti silma kitarristi professionaalsus. Need albumid olid kuulajate seas väga menukad. (Ibid)

Aastal 2000 tekkis John'i enda plaadifirma Sound Mind Music, mille asutajaks oli tema naine Rena. Viimane asus ka seda juhtima. Esimeseks avaldatud albumiks oli „An Evening With John Petrucci and Jordan Rudess“, mis hõlmas endas klaveri ja kitarri improvisatsioonilise muusika akustilist instrumentaal *latin/jazz live* kontserti. Viimasega suutis Petrucci mind tõeliselt üllatada. Poleks uskunud, et progressiivse *metal band*'i kitarrist suudab sellises muusikažanris nagu *jazz* maitsekalt improviseerida. (Ibid)

2005. aastal avaldas Petrucci oma esimese sooloalbumi „Suspended Animation“, mis on minu diplomikontserdil esitatavate lugude kõige suuremaks mõjutajaks. Eriti tuleb see esile just soolode osas. Tema lugudes „Jaws of Life“ ja „Wishful Thinking“ mängitakse teema ära ning lõppu jäetakse kitarrisoolo, mida hakatakse vaikselt üles ehitama. Harmonia seisab praktiliselt ühe koha peal. Sarnast võtet saab näha minu kolmandas esitatavas loos (Vt Lisa 3). Samuti olen transkribeerinud Johni sooloalbumil kõlavaid soolosid. Mõnda fraasi nendest on võimalik kuulda minu teises esitatavas loos (Vt Lisa 2) . „Suspended Animation“ on palju mõjutanud ka minu lugude meloodiate kujundamist. Seda, kuidas Petrucci suudab põnevalt oma meloodialiine üles ehitada, on äärmiselt huvitav kuulata. Olen püüdnud oma lugude teemades või soolodes samuti kasutada võimalikult palju ilusaid meloodilisi fraase ning neid maitsekalt ära lahendada. (Ibid)

Minu kontserdi esimese esitatava pala C osa on suuresti mõjutatud Dream Theatri laulu „The Spirits Carries On“ poolt. Antud loo ilus harmonia võimaldab Johnil väga võimsa ja kuulamapaneva soolo mängida. Tema oskus koondada pinge õigesse takti muudab kitarripartii ja- *soundi* meeldejäävaks ning nauditavaks.

Petrucci virtuoosne mängustiil on mind sügavalt puudutanud ning loodan kunagi tehniliselt samale tasemele jõuda.

Praeguseks elab Petrucci Long Islandil oma naise ja kolme lapsega. Tema hobideks peale kitarrimängu on jõusaalis treenimine. (John Petrucci Official Website 2014)

Kuna John'i pikaajaline toetaja on Ernie Ball/Music Man, siis järgnevalt loetlen tema poolt kasutatavad pillid: MUSIC MAN JOHN PETRUCCI SIGNATUURIGA KITARRID

JPXi 6 (Standard);

JPXi 6 (Standard) (Breaking All Illusions);

JPXi 6 (Standard);

JPXi 7-String (Standard w/ Low B);

JP BFR 7-String Koa Top (Standard w/ Low B);

JPXi Silver Burst 6 (D Tuning);

JPXi 6 (C Tuning);

JPXi 6 (Eb Tuning);.

JP BFR Tobacco Burst Baritone (A Tuning);

Taylor 30th Anniversary Acoustic (712ce).

Võimenditest kasutab Petrucci Mesa Boogie Mark V'i ning kabinetidest Mesa Boogie Traditional Rectifier 4X12 Cabinets koos Celestion Vintage 30 kõlaritega. Põhilisteks efektiplokkideks on tal Fractal Audio Axe FX 2, Framptone A/B Box, Dunlop DCR-2SR Crybaby Rack Module, Axess Electronics Switchers, Keeley Mod TS9DX Flexi-4X2, Analog Man King Of Tone, Analog Man TS808 Mod, BOSS PH-3 Phaser, MXR EVH Flanger, Carl Martin Compressor, Mark Snyder Custom Interface/ Switcher ning Furman AR Pro Power Conditioner (Ibid).

1.2. Steve Vai

Steven Siro Vai sündis 6.06.1960. aastal. Ta on USA kitarrist, laulukirjutaja ja produtsent, kes on müünud üle 15 miljoni albumi ning võitnud 3 *grammy* auhinda. (Steve Vai Official Website 2014)

Vai alustas pillimängu 13 aastaselt. Teda mõjutasid kitarristid nagu Jimmy Page, Brian May, Ritchie Blackmore, Jeff Beck, Jimi Hendrix, Glen Buxton, Allan Holdsworth. Nagu Petrucci õppis ka Steve Berklee College of Music's. Kitarristi karjäär sai alguse Frank Zappa ansamblist, kus ta algselt tegutses muusika transkribeerijana. (Ibid)

Steve'i mõjutusi on kuulda minu diplomikontserdi esimese loo A osas. Täpsemalt olen inspiratsiooni saanud tema loost nimega „Bad Horsie“ (1995). Pala algab bassikäiguga, harmoonia püsib paigal. Järgnevalt tuleb kitarr kriiskava *soundiga* sisse, mis lisab toorust ja jõudu. Vai puhul meeldib mulle tema põhjalik loosse süvenemise võime ning kaasa elamine igale nooditõmbele. Steve'i sõrmede alt väljuv meloodia on äärmiselt hingestatud, mis muudab viimase poolt esitatava muusika usutavaks.

2012. aastal õnnestus mul ka tema kontserti väisata, kust sain väga positiivse emotsiooni. Õppisin sealt palju lavalise oleku ja publikuga suhtlemise kohta. Kontsert toimus Tallinnas rokiklubis Rock Cafe. Artisti soojendajaks oli Ameerika Ühendriikidest Florida osariigist pärit Beverly McCellan. Naisel oli väga võimas ja mitmekesine vokaalne võimekus. Lavalt õhkus meeletut energiat ning publik oli kuuldest vaimustuses. Kui enne soojendusesineja tulemist paistis lavaesine võrdlemisi tühi, siis umbes pool tundi enne peaesineja ülesastumist oli kontserdisaal täitunud põnevil austajatega.

Kogetud elamus on siiani eredalt meeles.

1.3. John Frusciante

John Anthony Frusciante on endine Red Hot Chili Peppersi kitarrist, kellele on omased keerukad rütmid. Ta mängis segu *funk*'ist ja *rock*'ist, mis moodustavad suurema osa Red Hot Chili Peppersi soundist. Kõrgelt hinnatud ja mõjuka kaasaegse kitarristina on John Frusciante Rolling Stone'i 100 parima kitarristi pingereas 18. kohal. John on sündinud 5.03.1970. aastal USA's. (John Frusciante – Biography 2014)

Juba teismelisena oli Frusciante kindel, et ta on kitarril osav ja temast saab rock'n'rolli täht. Ta on alates lapsepõlvest kuulnud oma peas hääli, kellele ta vihjab kui vaimudele. Ta on öelnud, et vaimud ütlesid talle, et temast saab *rock*-kitarrist juba enne, kui ta üldse aru sai, mida *rock*staariks olemine tähendab. Ta lahkus keskkoolist 16. aastaselt oma vanemate nõusolekul ning toetusel. Ta kolis eraldi korterisse, et keskenduda muusikale ja saada paremaks kitarristiks. (Ibid)

Kontserdil on John'i mõju tunda minu *sound*'i ja mängustiili suhtes. Tehnilises mõttes on mind puudutanud tema sujuv ja kandev soolomäng. Sarnast võtet proovin kasutada neljanda esitatava loo A osas. Frusciante kasutas oma sooloundina põhiliselt BOSS DS-2 (*distortion*), mida ka mina kasutan enda diplomikontserdil. Veel olen temalt mõjutusi saanud *funk* stiili mängimisel, mida saab samuti kuulda neljandas loos.

Palju on mind mõjutanud seesama bänd, kus John Frusciante oli soolokitarrist: Red Hot Chili Peppers. Selle rokkbändi hoogne ja rütmikas muusika annab mulle positiivset energiat. Ansambel käis ka Eestis 2012. aasta suvel, kuid tolleks hetkeks oli Frusciante juba bändi ridadest lahkunud ning võimalus sellist kitarrigeeniust oma silmaga näha lükkus kaugemasse tulevikku.

1.4. Bill Evans

Bill Evans sündis Plainfield'is New Jersey osariigis USA's 16.08.1929. aastal. Muusikat hakkas ta õppima kuue aastaselt. Bill sai klassikalise koolituse klaverierialal ning lisaks õppis flööti ja viiulit. 1950. aastal lõpetas Evans Southeastern Louisiana College'i ning suundus edasi õppima kompositsiooni Mannes College of Music'sse New York'is. Hiljem töötas Evans kohalikes tantsubändides ning tegi koostööd erinevate muusikutega. Mõne aja pärast jäi noor pianist silma ka Riverside Records'i produtsendile, kellega anti välja mitu albumit (Bill Evans Webpages 2014).

Enim on mind Evans'i juures mõjutanud tema klaverimängu kristalne kõla ning hästikõlavad *jazz*standardid, näiteks „Waltz for Debbie“, „My Foolish Heart“ ning „My Romance“. Kõik nimetatud palad on pärit tema 1961. aasta albumilt „Waltz for Debbie“. Lugudes kõlavad voolavad ideed inspireerisid mind kirjutama kontserdil esitatava kolmanda loo introt. Bill'i loomingulisus ja ausus on suuresti kujundanud minu muusikalist maitset.

2. DIPLOMIKONTSERTI KOOSSEIS JA REPERTUAAR

2.1. Diplomikontserdi koosseis

Kontserdi esitan selleks spetsiaalselt kokkupandud ansambliga, kellega loodan tulevikus koostööd jätkata.

Koosseisu kuuluvad: Maario Pihlak – kitarr

Eva-Lotta Vunder – klavervillid

Siim Kuriks – basskitarr

Martin Aulis – löökpillid

Eva-Lotta Vunder – TÜVKA jazzmuusika õppekava klaveri eriala tudeng, vokaalansambli MIXTET aktiivne liige.

Külastanud mitmeid kontserte, kus esinejaks on olnud Eva-Lotta Vunder, tekkis mõte, et just temaga võiks proovida muusikat teha. Käesolevaks projektiks õnnestuski ta kaasata. Eva-Lotta professionaalsus ning klaverimängu tunnetus jätavad sügava mulje. Samuti selgus proovides, et meie muusikalised eelistused sarnanevad suures osas, mis tegi kogu protsessi äärmiselt nauditavaks. Tema klaverimänguoskus lummab kontserdil kindlasti mitmeid kuulajaid.

Siim Kuriks – G. Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli rütmimuusika õppesuuna basskitarri eriala teise kursuse õpilane.

Siim Kuriks (edaspidi Siim) on minu keskkooliaegne sõber. Tol ajal tegutsesin värskest loodud ansamblis „Hundinui“, kust basskitarrist otsustas lahkuda. Kuna teadsin, et Siim on musikaalne poiss, siis otsustasin teda õpetama hakata. Hiljem kutsusin ta ka ansamblisse. Tema kaasamine diplomikontserti oli ainuõige valik. Olles kõrvalt jälginud Kuriksi arengut, teadsin, et ta on suuteline mängima etteantud meloodiaid täpselt ning laulvalt.

Martin Aulis – TÜVKA pärimusmuusika õppekava löökpilli eriala tudeng, ansambli Svjata Vatra trummar.

Martin Aulisega kohtusin õpingute ajal Viljandi Kultuuriakadeemias. Kuigi me pole koos musitseerinud, olen teda kuulnud mängimas ansambelis nimega „Svjata Vatra“ ning samuti TÜVKA eriala ja ansamblite ettemängudel, kus ta paistis silma oskusega sulandada eri stiile jazzmuusikast pärimusmuusikani. Teadsin, et tema rokilik mängustiil sobib ka minu lugudesse.

2.2. Diplomikontserdi repertuaar

Diplomikontserdi „Band Sessions“ idee tuleneb soovist tutvustada omaloomingut, mille kallal olen töötanud viimased kuud. Olen rakendanud TÜVKAs omandatud oskusi ja teadmisi muusika loomisel ja arranžeerimisel. Minu jaoks on oluline koosmusitseerimisel, improviseerimise käigus tekkiv sünergia. Sellest ideest on kantud mitmed diplomikontserdi lood.

Lugu nr 1 – teema ja harmoonia Maario Pihlak, arranžering Maario Pihlak

Tegemist on esimese looga minu kontserdikavas. Lugu algab trummisoologa, mis peaks saalis viibijad muutma veidi ärevaks. Pärast soolot lisandub basskitarr *funk groove*’ga, mille kirjutamiseks sain inspiratsiooni USA bändi Red Hot Chili Peppers’i muusikast. Sellega algab ka A osa. Kitarriga mängitav teema tuleb sisse kriiskava *soundiga*, et pisut šokeerida. Loo põhihelistikuks on G# moll, mis aitab atmosfääri muuta närvilisemaks ning kõla tooremaks. B osas tuleb *riff rocki* stiilis kitarr ja basskitarri unisoonis teema, mis jõuab välja C osasse, kus taktimõõt muutub 6/4 ning helistik läheb E-duuri. C osa kulminatsiooniks pean kitarrisoolot. (Lisa 1)

Tehnilise poole pealt kasutan kitarrina Fender Stratocasteri MIM sunburst’i.

Kitarriefektid:

BOSS DS-2 (distortion)

EHX Holy Grail Nano (reverb)

BOSS CE-5 (chorus)

Electro Harmonics Stereo Memory Man (delay)

Lugu nr 2 – teema ja harmoonia Maario Pihlak, arranžering Maario Pihlak

Tegemist on pisut salapärase looga. Lugu tekkis ühel ilusal laupäeval Otsakooli bändiklassis, kui enne lõpukava proovi Siimuga musitseerisime. Pala algab korduva bassikäiguga ning trummar toetab seda HI-HATil kaheksandikega. Teemat mängin akustilise kitarriga, et kõla oleks siiram ning soojem. Loo muudavad isikupärasemaks seal kasutatavad erinevad rütmid. Nende väljajirjutamiseks oli suuresti abiks Tanel Rubeni rütmikatundides omandatud teadmised. Pärast A osa tuleb klaverisoolo, mis toob loosse huvitava kõlavärvi. Seejärel tuleb elektrikitarrisoolo, mis lisab võimsust ning peaks olema palas haripunktiks. (Lisa 2)

Kasutatav tehnika:

Yamaha (akustiline kitarr)

Fender Stratocaster MIM

BOSS DS-2 (distortion)

EHX Holy Grail Nano (reverb)

Electro Harmonics Stereo Memory Man (delay)

Lugu nr 3 – teema ja harmoonia Maario Pihlak, arranžering Maario Pihlak

Kolmas lugu toetub suurel määral klaverile. Piisavalt pikk intro juhatab sisse basskitarriga mängitava melodilise teema. Lugu on Gb duuris, mis annab maheda kõlavärvi. A osa mängitakse kaks korda, teise korra ajal lisandub trumm. Klaveri- ja trummisoolo mängitakse B osa peale, mida toetan kitarril *riffiga*. Lugu jääb lõpetama kitarrisoolo koos *codaga*.

Loos valitsev meeleolu on sulnis, kirkastav ja inspireeriv. Loo arenedes energia kasvab kuni trummisooloni, peale mida toimub rahunemine. (Lisa 3)

Kasutatav tehnika:

Fender Stratocaster MIM

BOSS DS-2 (distortion)

Fulltone OCD (overdrive)

EHX Holy Grail Nano (reverb)

Electro-Harmonics Stereo Memory Man (delay)

Lugu nr 4 - teema ja harmoonia Maario Pihlak, arranžeerim Maario Pihlak

Minu diplomikontserti lõpetab *funk* stiilis lugu, mille juhatab sisse *slap* bassikäik. Ka selle loo kirjutasin bassimehega *jammides*: bassist leidis improviseerides huvitava meloodiakäigu, millele hakkasin omakorda klaveriga peale mängima.

Peale bassikäigu mõningast gruuvimist hakkavad järjest lisanduma trumm, klaver ning kitarr. A osaks on 14st vahelduva taktimõõduga taktist koosnev meloodiline viis, mida mängin *distortion soundiga*. B osas jääb ainult klaver mängima, millele lisandub bassimeloodia, mis kestab 12 takti ning seal vahelduvad samuti taktimõõdud. Pärast B osa on klaveri- ja kitarrisoolo unisoonis. Loo lõpetab A osa kitarriteema. (Lisa 4)

Kasutatav tehnika:

Fender Stratocaster MIM

BOSS DS-2 (distortion)

Fulltone OCD (overdrive)

EHX Holy Grail Nano (reverb)

Electro-Harmonics Stereo Memory Man (delay)

Ibanez Phase Tone PT 909

3. ÕPIKOGEMUSTE KIRJELDUS

Alustasin õpinguid jazzmuusika õppekaval Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias (edaspidi TÜ VKA) 2009. aastal. Muusikaõpinguid alustasin põhikooli alguses, õppisin Paide Muusikakoolis klaveri erialal ning ühe aasta käisin ka viiulitundides. TÜ VKA'sse tulin õppima kitarrerialale. Kitarril õppisin eelnevalt Reigo Tõnissoni individuaaltundides käies.

TÜVKA-s õppides hakkasin kuulama jazzmuusikat, käima erinevatel kontsertidel ja tegema koostööd teiste muusikaosakonna üliõpilastega. Leidsin palju uut muusikat, mis mind inspireeris. Esimene transkriptsioon, mille tegin, oli Pat Metheny soolo Herbie Hancock'i loos „Cantaloupe Island“. Läbi selle soolo avastasin enda jaoks Pat Metheny muusika.

Esimesel õppeaastal olin väga motiveeritud ja harjutasin intensiivselt kitarril. Mängisin päevas keskmiselt 6 tundi, kuid see lõppes kahjuks käe ülekoormamisega. Lisaks sellele oli mul spordivigastuse tõttu samal aastal ka õlaoperatsioon. Pidin kitarrimängu pooleli jätma ning muusikaosakonna toetusel lubati mul jätkata õpinguid klaveri erialal.

Teisel õppeaastal oli mu klaveriõpetajaks Themuri Sulamanidze. Tegelesime tundides enamasti praktilise harmoniseerimisega ning samuti soolode transkribeerimisega. Tegin klaveri erialal ka erialaarvestusi. Aasta klaveriõpinguid parendas minu mängusoskust, mis on kasuks tulnud diplomikava loomisel. Tahtmine kitarril mängida siiski säilis ning proovisin leida erinevaid ravimeetodeid. Sirje Medell tutvustas mind Aleksandri tehnikaga. Eesmärk oli vabaneda vanadest harjumustest, mis tekitasid probleeme vasaku käe lihastes. Tegelen selle tehnikaga süstemaatiliselt siiamaani ning tunnen, et see on aidanud kaasa vigastuse paranemisele.

Kolmandal õppeaastal likvideerisin võlgu kitarrerialal ja sooritasin tehnilisi arvestusi ning muid kohustuslikke aineid – jätkasin kitarrerialal. Samuti tegelesin pedagoogilise praktikaga ning andsin õpilastele tunde Koeru Muusikakoolis.

Neljandal õppeaastal võtsin akadeemilise puhkuse, mille ajal käisin tööl ning tegelesin muusikaliste eneseotsingutega. Akadeemiliselt puhkuselt naastes jätkasin pedagoogilise praktika

sooritamiseks Koeru Muusikakoolis, Puhja Gümnaasiumis ja Tartu Forseliuse Muusikakojas. Sain aru, et olin teinud õige otsuse elukutse valikul.

4. ETTEVALMISTUSED KONTSERDIKS

Kontserdi ettevalmistuse üheks tähtsaimaks osaks oli leida õiged inimesed, kellega oma muusikat mängida. Kuna basskitarrist Siim Kuriks on minu pikaaegne sõber, siis tema bändi kutsumine oli asjade täiesti loomulik kulg. Teades Siimu mängustiili võisin kindel olla, et tegin ainuõige valiku. Klahvpilli mängija valikul lähtusin eelkõige sellest, et instrumentalist suudaks lood võimalikult kiiresti selgeks saada ning muuta ansambel atraktiivsemaks. Eva-Lotta Vunder sobis antud rolli suurepäraselt. Trummari valiku tegin küllaltki intuiitiivselt, kuid aja jooksul selgus, et Martin Aulis sobib bändi ideaalselt. Kui diplomikontserdi jaoks moodustatav ansambel oli kokku kutsutud, asusin edasi tegutsema eesmärgi suunas.

Bändiproovide ettevalmistamise protsess kulges probleemideta. Proovide graafikuid hakkasin koostama aprilli esimestel nädalatel ja esimene kokkusaamine leidis aset 20. aprillil 2014.

Esimesed kolm proovi toimusid basskitarristiga. Tegelesime esitusele tulevate lugude teemade õppimisega. Samuti pöörasime tähelepanu *soundi* kvaliteedile. Mängutehnilises mõttes proovisime leida mugavaimaid võtteid ja positsioone leidmaks ühist keelt lugudes.

Enne proove terve koosseisuga sain eraldi kokku ka pianistiga, et arutada lugude vorme ja ülesehitust. Tutvustasin *vocinguid*, mida soovisin teatud lugudes kuulda. Lindistasime läbivõetud repertuaari, et kodust harjutamist lihtsustada ning mõelda solo ülesehitust. Tulemus oli positiivne, kuna instrumentalist omandas kiirelt vajaliku teksti ja oli avatud uutele ideedele.

Proovide vahelisel ajal tegin iseseisvat tööd kitarripartiide lihvimisega, muuseas kuulasin eelnevalt salvestatud materjali ning tegin vajadusel seadetesse korrekture. Tegelesin enda poolt välja töötatud palades sisalduvate soolode edasi arendamisega. Eraldi tähelepanu pöörasin *soundikvaliteedi* parandamisele ning katsetasin erinevaid efektiplokke ja võimendeid, et tagada parim võimalik helikvaliteet.

Terve koosseisuga kokku saamisel olid peale löökpillimängija kõik bändiliikmed lugudega tutvunud. Õnneks leidsime trummariga kiiresti ühise keele ning proov sujus oodatust paremini. Kõik protsessis osalejad nautisid muusika tegemist ning andsid endast maksimumi, et tulemus oleks parim. Paranes ka üksteise kuulamisoskus.

Järgnevalt on plaanis teha proov terve koosseisuga, kus kinnistame lugude vorme, lihvime soolosid, harjutame koosmängu ja kujundame bändivahelist energiat. Vajadusel teeme lisaproovi. *Soundcheck* (lavaproov – autori tõlge) toimub kontserdi päeval 3. juunil kell 9.00.

Bändi lavaline väljanägemine on veel selgumisel, kuid arvestades, et tegemist on diplomikontserdiga, siis võiks see olla pidulik. Bändiliikmed on aktiivsed muusikud, kes oma esinemiskogemuse juures suudavad end vastavalt riietuda.

Kontsert toimub Viljandi Muusikakooli Orkestrimajas, mis on praeguse koosseisu jaoks sobivaim koht. Saali akustika vastab minu esitatud lugude vajadustele. Etteaste helitehnika eest vastutab TÜ VKA muusikaosakond ning helindamise eest Janar Paeglis.

KOKKUVÕTE

Minu loov-praktilise lõputöö teoreetilise osa eesmärgiks oli anda ülevaade diplomikontserdil esitatavast kavast ning kirjeldada mind mõjutanud muusikuid, lugude valmimise ja *bandi* moodustamise protsessi.

Esimeses peatükis kirjeldasin artiste, kes inspireerisid mind lugude kirjutamisel. „Band Sessions’i“ valmimist on suuresti mõjutanud neli muusikut: John Petrucci, Steve Vai, John Frusciante ja Bill Evans. Teises peatükis kirjeldasin kontserdi koosseisu, kuhu kuulus neli noort muusikut ning repertuaari, mille moodustas neli spetsiaalselt loodud pala. Kolmandas osas kirjeldasin oma õpikogemusi muusika valdkonnas ning neljandas kontserdi ettevalmistusi, mis kestsid viimased kuud.

Töö tegemise käigus olen rohkem teada saanud mind mõjutanud instrumentalistide eluloost. Samuti olen oma muusika ning mõtete analüüsimisel avastanud endas uusi külgi, mis on muutnud mind avatumaks ja julgemaks omaloomingu kirjutamisel.

Õpingud TÜ VKA’s on avardanud minu muusikalist silmaringi ning suurendanud huvi kitarrimängu vastu. Omandatud teadmised leiavad tulevikus kindlasti rakendamist. Kokkuvõtvalt võib öelda, et Viljandis veedetud õppeaastaid jääb meenutama positiivne mälestus.

MÄRKUSED JA KOMMENTAARID

Delay – (viivitus) heli kordav efekt, pikk kaja, vabas õhus või väga suures ruumis heli tagasipeegeldumist või kordamist imiteeriv efekt. (Kasak 2011, lk 21-22)

Distortion – tugevalt ülevõimendatud signaal. Väljendub üksikute nootide väga heas kandvuses, akordide ja intervallide tugevas moonutuses ning signaalis sisalduvate ülemhelide tuntavas genereerimises. (Kasak 2011, lk 21-22)

Sound – sõltuvalt kontekstist: 1) sünonüümiks sõnale kõlavärv; 2) (laiema tähendusega) muusikule omase helikeele isikupära. (Kasak 2011, lk 21-22)

Overdrive – elektrikitarr *sound*, mis tekib signaali ülevõimendamisel. Mängides *overdrive*'iga intervale või akorde, tekib moonutus (heli hakkab „kärisea“), üksikuid noote mängides pole moonutus nii selgelt tuntav, kuid väljendub mõnevõrra „paksemas“ *sound*is ja nootide paremas kandvuses. (Kasak 2011, lk 21-22)

Reverb – (kaja) efekt muusikainstrumendi signaali töötlemiseks. Lühikest (ruumi)kaja, ruumis mängimise heli (akustikat) imiteeriv efekt. (Kasak 2011, lk 21-22)

Rock – laialdane ja varieeruv levimuusika suund, milles enamasti meloodilist vokaali saadab kitarr, trummid ja tihti ka basskitarr. Instrumendid on erinevates rock-muusika žanrites tihtipeale erinevad. Ka klahvpillid nagu klaver ja süntesaator on laialdases kasutuses. (Wikipedia.org)

KASUTATUD MATERJALID

KASUTATUD KIRJANDUS

Kasak, K. 2011. *Minu soundid ja standardid*. [loov-praktiline lõputöö]. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia. Viljandi.

Õunapuu, L. 2010. *Üliõpilaste kirjalikud tööd. Metoodiline juhend magistritöö, seminaritöö, lõputööde, referaadi ja essee koostamiseks ja vormistamiseks*. Viljandi.

KASUTATUD INTERNETIALLIKAD

Bill Evans Webpages. 2014. <http://www.billevanswebpages.com/> (05.05.2014).

John Frusciante – Biography. 1990-2014. <http://www.imdb.com/name/nm0996889/bio> (05.05.2014)

John Petrucci Official Website. 2014. <http://www.johnpetrucci.com/> (05.05.2014)

Steve Vai Official Website. 1996-2014. <http://www.vai.com/> (06.05.2014)

Terviseleht. 2014. http://www.terviseleht.ee/200033/33_muusikater.php3 (17.05.2014)

Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013. 2014. <http://www.eki.ee/dict/qs/> (aprill-mai 2014)

LISAD

Lisa 1

Lugu nr 1

INTRO

Drum solo

A

Lead Guitar

Piano

Bass Guitar

Drum Set

3

B⁵ G^{#5} F^{#5} D^{#5} D⁵ C^{#5} B⁵

Lead

Pno.

Bass

Dr.

2

6 8va

Lead

Pno.

Bass

Dr.

8 1. 8va 6 6

Lead

Pno.

Bass

Dr.

10 2. 8va 6 6 B

Lead

Pno.

Bass

Dr.

[illegible]

23

23 Cm¹¹ A⁵/₉ B^(9,11,13)

Lead

Pno.

Bass

Dr.

The musical score is arranged in four staves. The top staff is for Lead, the second for Piano (Pno.) in grand staff, the third for Bass, and the fourth for Drums (Dr.). The key signature is three sharps (F#, C#, G#). Measure 1 is Cm¹¹, Measure 2 is A⁵/₉, and Measure 3 is B^(9,11,13). The Pno. part has a grand staff. The Dr. part is a single line with a double bar line at the start.

Lugu nr 2

Maario Pihlak

Ac. guitar

Bass Guitar

Drum Set

Ac. guitar

Bass

Dr.

5 E⁵ E^{ma}7

Ac. guitar

Bass

Dr.

9 E⁵ 1. C D E⁵

Ac. guitar

Bass

Dr.

13 2. C D A(add9) C(add9)

2

15 F#m B9(SUS4)

Ac. guitar

Bass

Dr.

17 C9 8va E(add9) B(SUS4)/Bb B(SUS4)

Ac. guitar

Bass

Dr.

19 E5 B E(add9) E F#m/E A9/E Em7 Em6

Ac. guitar

Bass

Dr.

23 D#07 E SOLOS E5

Ac. guitar

Bass

Dr.

Lisa 3

Lugu nr 3

Maario Pihlak

INTRO

Lead Guitar

Piano

Bass Guitar

Drum Set

7

Lead

Pno.

Bass

Dr.

A

13

Lead

Pno.

Bass

Dr.

Chords: $G_b(\text{add}\flat)$, $G_b(\text{add}\flat)/B\flat$, $B(\text{add}\flat)$

Lead: (8)

Pno. $G_b(\text{add}\flat)$, $G_b(\text{add}\flat)/B\flat$, $B(\text{add}\flat)$

Bass $G_b(\text{add}\flat)$, $G_b(\text{add}\flat)/B\flat$, $B(\text{add}\flat)$

Dr. $G_b(\text{add}\flat)$, $G_b(\text{add}\flat)/B\flat$, $B(\text{add}\flat)$

19

Lead

Pno.

Bass

Dr.

Chords: $A\flat m^{11}$, $D\flat(SUS4)/F$, $G\flat(add9SUS4)$, $G\flat$, $G\flat(add9)$

24

Lead

Pno.

Bass

Dr.

Chords: $G\flat(add9/B\flat)$, $B(add9)$, $A\flat m^{11}$, $D\flat(SUS4)/F$, $G\flat(SUS4)$

BRIDGE

3

30

Lead

Pno.

Bass

Dr.

Chords: G^b, G^b(add^b), G^b(add^b)/B^b, B^b(add^b), A^bm¹¹

B **SOLOS**

36

Lead

Pno.

Bass

Dr.

Chords: D^b7/F, G^b(sus4), G^b(add^b), G^b(add^b), A^b%, B^b(add^b)

CODA

41

Lead

Pno.

Bass

Dr.

Chords: G^b(add^b), A^b%, B^b(add^b), D^b(add^b), F^b(add^b), A^b%, D^b%

4

44

Lead

Pno.

Bass

Dr.

E $\frac{9}{b}$ G $\frac{+11}{b}$ B $\frac{b}{b}$ (add $\frac{9}{b}$) C $\frac{b}{b}$ (add $\frac{9}{b}$) G $\frac{b}{b}$ ma $\frac{7}{b}$

E $\frac{9}{b}$ G $\frac{+11}{b}$ B $\frac{b}{b}$ (add $\frac{9}{b}$) C $\frac{b}{b}$ (add $\frac{9}{b}$) G $\frac{b}{b}$ ma $\frac{7}{b}$

E $\frac{9}{b}$ G $\frac{+11}{b}$ B $\frac{b}{b}$ (add $\frac{9}{b}$) C $\frac{b}{b}$ (add $\frac{9}{b}$) G $\frac{b}{b}$ ma $\frac{7}{b}$

E $\frac{9}{b}$ G $\frac{+11}{b}$ B $\frac{b}{b}$ (add $\frac{9}{b}$) C $\frac{b}{b}$ (add $\frac{9}{b}$) G $\frac{b}{b}$ ma $\frac{7}{b}$

Dr.

Guitar solo on Gb

Lugu nr 4

Lead Guitar

Piano

Bass Guitar

Drum Set

5

Lead

Pno.

Bass

Dr.

10

Lead

Pno.

Bass

Dr.

The image displays a musical score for the song "The Sound of Silence" by Simon & Garfunkel. The score is arranged for four parts: Lead, Piano (Pno.), Bass, and Drums (Dr.). The key signature is A major (two sharps: F# and C#), and the time signature is 6/8. The score begins at measure 18. The Lead part features a melodic line with various chords indicated above it: A(add9), A(add9)/C#, B(add9)/D#, and B(add9)/D#. The Piano part consists of a continuous pattern of eighth notes. The Bass part features a melodic line with various chords indicated below it: A(add9), A(add9)/C#, and B(add9)/D#. The Drums part consists of a continuous pattern of eighth notes. The score is divided into measures by vertical bar lines, and the measures are numbered 18, 19, 20, 21, and 22.

The image displays a musical score for the song "The Sound of Silence" by Simon & Garfunkel. The score is written for four parts: Lead, Piano (Pno.), Bass, and Drums (Dr.). The key signature is E major (three sharps: F#, C#, G#) and the time signature is 6/8. The score begins with a rehearsal mark (S) at measure 23. The Lead part features a melodic line with triplets and a key change to C# minor at measure 24. The Piano part provides harmonic support with chords and a melodic line. The Bass part plays a steady eighth-note pattern. The Drums part provides a simple rhythmic accompaniment. The score is presented in a clean, professional layout with clear notation and a white background.

26 ^{8va} F#m¹¹ B¹³(SUS4)

Lead

Pno.

Bass

Dr.

29 ^{8va} A(add9#11) A(add9#11)

Lead

Pno.

Bass

Dr.

34 F#m⁶/C# C#(SUS4) C# C#(add9#11) Bbm⁹ Eb¹³(SUS4)

Lead

Pno.

Bass

Dr.

38 F#m11 G#m11 A% B(SUS4)

Lead

Pno.

Bass

Dr.

SOLOS

42 E5 G5/F# G5 A5 B5

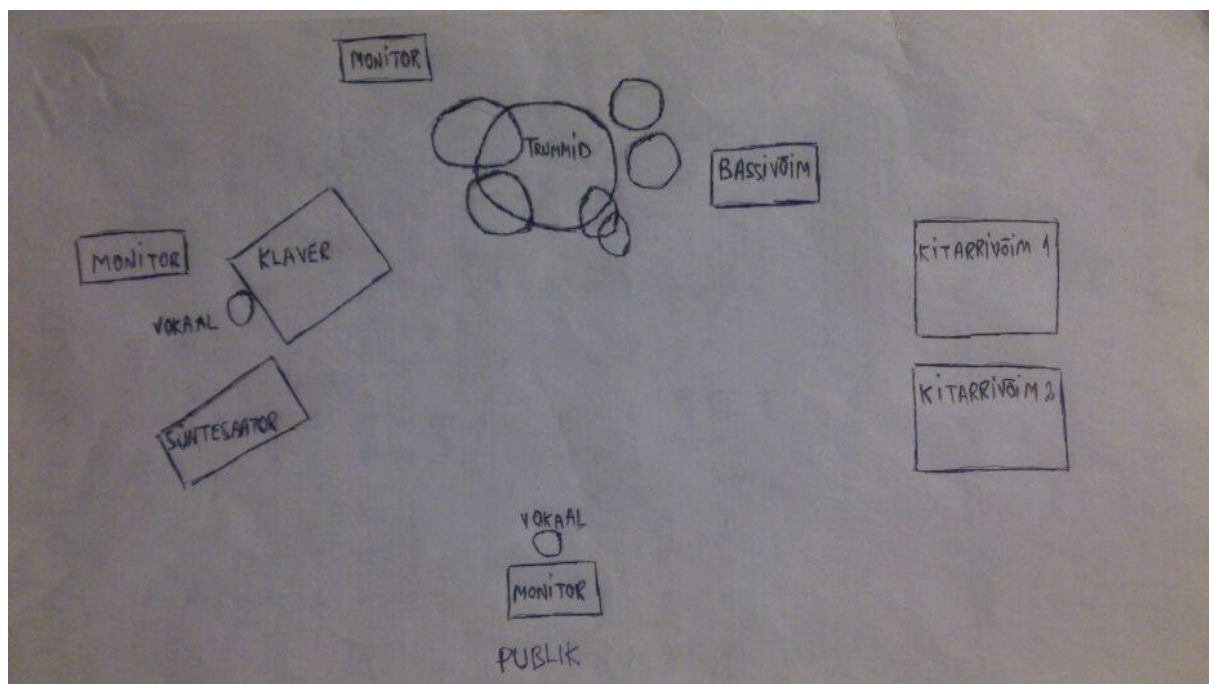
Lead

Pno.

Bass

Dr.

Lisa 5 Lavaraider

SUMMARY

The aim of the theoretical part of my thesis was to give a review of the repertory used in my concert and to describe the musicians who have had the most influence on me, process of making music and formation of the band.

In the first chapter I described the artists who inspired me while writing the music. The making of “Band Sessions” is heavily influenced by for musicians: John Petrucci, Steve Vai, John Frusciante and Bill Evans. In chapter two I described the staff of the concert of four young musicians and repertory formed by four specially written songs. In the third part of this thesis I described my learning experiences in music and in the fourth part preparations of the concert which lasted months.

While working I have gotten to know more about the biography of the musicians who have had the most influence on me. Analyzing my music and thoughts I have found new sides in myself which have made me more open-minded and bolder while writing music.

Studies in University of Tartu Viljandi Culture Academy have enlarged my musical horizons and amplified interest in playing the guitar. In conclusion I can say that the time spent studying in Viljandi will be resembled with positivity.

Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks

Mina, Maario Pihlak (14.09.1989)

1. annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose “Band Sessions”, mille juhendaja on Ain Agan
  - 1.1.reprodutseerimiseks säilitamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace-is lisamise eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;
  - 1.2.üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tartu Ülikooli veebikeskkonna kaudu, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace'i kaudu kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni.
2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile.
3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Viljandis, 27.05.2014